

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

ИАСЭ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Архитектуры
и энергетик
Авдеев С.Н.
« 30 » 08 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
(наименование дисциплины)

направление подготовки / специальность
07.03.01 «Архитектура»

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки
«Архитектурное проектирование» №

(направленность (профиль) подготовки))

г. Владимир

2021 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является формирование у учащихся целостного эстетического восприятия действительности и формирование шюрралистического подхода к её эстетико-художественной оценке.

Задачи дисциплины:

1. Развитие у учащихся целостного эстетического восприятия объектов и явлений действительности, являющихся как эстетическими явлениями, так и продуктами созпательного художественного творчества
2. Получение учащимися знаний, умений и навыков эстетико-художественного анализа эстетических явлений с использованием современного категориально-понятийного аппарата эстетики, теории архитектуры и других форм художественных практик
3. Освоение особенностей функционирования художественной формы и художественного языка в архитектуре и других видах искусства, связанных с преобразованием предметно-пространственного окружения человека как вида искусства, так и вида художественно-творческой деятельности

В начале освоения дисциплины «Научный анализ архитектурной деятельности» студент должен:

- знать основы композиционного моделирования архитектурных форм и историческую практику их реализации;
- уметь выявлять основные принципы композиции образования архитектурных форм на примерах исторической и современной архитектуры с использованием основных принципов композиционного анализа;
- владеть основами профессионального описания объемно-пространственной композиции архитектурных объектов на основе принципов композиционного анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Научный анализ архитектурной деятельности» находится в части формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина изучается после таких дисциплин гуманитарного и профессионального циклов как «Философия», «История пространственных искусств», «Композиционное моделирование», «Цифровая архитектура», «Современные проблемы истории и теории архитектуры, градостроительства, дизайна». Изучается параллельно с дисциплиной «Эстетика и современные концепции архитектурного творчества». Содержание дисциплины дает возможность значительно расширить профессиональный кругозор будущего архитектора, обогатить его установленными междисциплинарными связями в рамках общей парадигмы современного творческого мышления.

Основные материалы данного курса способствуют пониманию места архитектура в современном мире, реализуются при выполнении выпускной квалификационной работы, ее визуально-графических и текстовых частей.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	

<p>УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений</p>	<p>Умест: Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования. Знает: Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и культурологические. Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками. Владеет: Основным поиском получения информации, ее критическим анализом, синтезом, способностью применять системный подход для решения задач</p>	<p>Тестовые вопросы</p>
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное</p>	<p>УК-3.1 Знает различные приемы и способы социализации личности и</p>	<p>Умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

<p>взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>социального взаимодействия УК-3.2 Умеет строить отношения с окружающими людьми, коллегами УК-3.3 Владеет практическим опытом участия в командной работе, в социальных проектах, распределение ролей в условиях командного взаимодействия.</p>	<p>социальные и культурные различия; критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах. Знает: Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов общества, заказчиков и пользователей; антикоррупционные и правовые нормы Владеет: способами осуществления социального взаимодействия и работы в команде</p>	
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1 Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурных коммуникаций. УК-5.2 Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм. УК- 5.3 Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.</p>	<p>Умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

		<p>Знает: Законы профессиональной этики. Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. Основы исторических, философских, культурологических дисциплин.</p> <p>Владеет: восприятием межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	
<p>ОПК-1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственно го мышления</p>	<p>ОПК – 1.1 Знает методы архитектурной концепции.</p> <p>ОПК – 1.2 Умеет применять оптимальные приемы и методы изображения и моделирования архитектурной формы в пространстве.</p> <p>ОПК-1.3 Владеет навыками восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой.</p>	<p>Умеет: Представлять архитектурную концепцию.</p> <p>Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и видеоматериалов. Выбирать и применять оптимальные приемы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.</p> <p>Использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.</p> <p>Знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

		<p>графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой.</p> <p>Владеет:</p> <p>способностью предоставлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления</p>	
<p>ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения</p>	<p>ОПК-2.1 Знает методы поиска вариантных проектных решений</p> <p>ОПК-2.2 Умеет осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектов капитального строительства.</p> <p>ОПК – 2.3 Владеет навыками оформления результатов работы по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки</p>	<p>Умеет: Участвовать в сборе исходных данных для проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального строительства.</p> <p>Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

	<p>архитектурной концепции.</p>	<p>для разработки архитектурной концепции. Знает: Основные виды требований к различным типам зданий, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономические и экономические требования. Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники. Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование. Владеет: способностью осуществления комплексного предпроектного анализа и поиска творческого проектного решения</p>	
<p>ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,</p>	<p>ОПК-3.1 Знает методы разработки градостроительных и объемно-планировочных решений, в оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на этапах согласования. ОПК-3.2 Умеет использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке градостроительных и</p>	<p>Умеет: Участвовать в разработке градостроительных и объемно-планировочных решений. Участвовать в оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на этапах согласований. Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

<p>технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах</p>	<p>объемно-планировочных решений. ОПК03.3 Владеет навыками составления чертежей проектной документации на основе социальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан), эстетических и экономических требований к различным архитектурным объектам различных типов.</p>	<p>обитания при разработке градостроительных и объемно-планировочных решений. Использовать приёмы оформления И представления проектных решений. Знает: Состав чертежей проектной документации, социальные, функционально-технологические, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан), эстетические и экономические требования к различным архитектурным объектам различных типов. Владеет: способностями комплексного проектирования на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах</p>	
<p>ПК-2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации</p>	<p>ПК-2.1 Умеет участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских средовых объектов (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) - участвовать в</p>	<p>Умеет: участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских средовых объектов (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); - участвовать в разработке и</p>	<p>Тестовые вопросы</p>

	<p>разработке и оформлении проектной документации; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.</p> <p>ПК-2.2 Знает: требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию; - социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические требования к различным средовым объектам; состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей моделей</p> <p>ПК-2.3 Владеет навыками поиска, обработки и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению, месту</p>	<p>оформлении проектной документации; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.</p> <p>Знает: требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию; - социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические требования к различным средовым объектам; состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей моделей</p> <p>Владеет: способами разработки и оформления архитектурно-дизайнерского раздела проектной</p>	
--	--	---	--

	застройки и условиям проектирования объектах капитального строительства.	документации	
ПК-3 Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной документации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования	<p>ПК-3.1 Знает требования законодательства и нормативных документов по реставрационному проектированию и охране объектов культурного наследия; социальные градостроительные; историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные требования к различным типам объектов капитального строительства; состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений, методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей.</p> <p>ПК-3.2 Умеет участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования; - участвовать в разработке и оформлении проектной документации и</p>	<p>Умеет: - участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования; - участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.</p> <p>Знает: требования законодательства и нормативных документов по реставрационному проектированию и охране объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные требования к различным типам объектов капитального строительства; состав и правила подсчета</p>	Тестовые вопросы

	<p>составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования. ПК- 3.3 Владеет навыками предпроектного исследования, включая историко-географические и культурологические.</p>	<p>технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; методы и приемы автоматизирующего проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. Владеет: способами разработки и оформления научно-проектной документации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования</p>	
--	---	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		
1	Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭСТЕТИКИ. ИМПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА	8	1-4	16				16	
2	Раздел 2. ЭКСПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА	8	5	4				4	Рейтинг-контроль №1
3	Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЭСТЕТИКИ	8	6-10	20				20	
4	Раздел 4. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ XX ВЕКА	8	11-14	16				16	Рейтинг-контроль № 2
5	Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА	8	15-18	16				16	Рейтинг контроль № 3
Всего за 8 семестр:		1	18	72				72	Экзамен (36)
Наличие в дисциплине КП/КР		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по дисциплине									3 рейтинг-контроля, экзамен

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Дисциплина «Эстетика и современные концепции архитектурного творчества» предполагает использование в учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой интерактивные методы формы проведения учебных занятий. К ним относится взаимоконтроль студентов в процессе проведения рейтинг-контроля. Взаимоконтроль заключается в промежуточной

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

проверке самими студентами самостоятельной работы друг друга в произвольном сочетании групп и пар.

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭСТЕТИКИ. ИМПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА

Тема 1. Основные положения эстетики

Предмет эстетики. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства. Тенденции к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией. Понятие художественного сознания. Проблема типологии художественного процесса. История художественных ментальностей и синтетическая история искусства. Идея самоценности искусства. Эволюция исторических потребностей человека в искусстве. Эстетика и архитектура

Тема 2. Эстетика первобытного общества

Зарождение эстетики и синкретичность первых эстетических взглядов. Зарождение искусства. Особенности первобытного сознания и мироотношения и их эстетическая составляющая. Архитектура и дизайн как прикладной способ эстетизирования.

Тема 3. Эстетика Востока

Особенности мировоззрения и эстетические аспекты мировосприятия. Роль религий и религиозное мировоззрение с точки зрения выявления эстетической составляющей. Ведическая эстетика. Эстетика Упанишад. Эстетические теории и теории искусства. Эстетика архитектуры и дизайна. Эстетика даосизма, конфуцианства и буддизма. Особенности эстетических теории, строения категориального аппарата и художественного творчества. Роль искусства и личность художника. Эстетика архитектуры и дизайна. Синтоизм и дзен-буддизм. Эстетические аспекты религии. Особенности мировоззрения и эстетика. Прикладное творчество. Эстетика архитектуры и дизайна.

Тема 4. Эстетика античности

Единство индивидуального и общественного в классической античности. Калокагатия как принцип художественного сознания. Разработка основных эстетических категорий. Эстетика пифагорейцев. Эстетические воззрения Платона. Эстетические воззрения Аристотеля. Теория катарсиса. Эстетика архитектуры и дизайна. Художественная теория и практика эллинизма. Эстетические теории и художественная практика в Древнем Риме. Плотин и неоплатонизм. Ранние христианские воззрения и их эстетические аспекты. Эстетика архитектуры и дизайна

Тема 5. Эстетика патристики и греко-православного направления

Эстетика раннего христианства и её основные понятия и категории. Эстетическая система Аврелия Августина и её основные положения. Эстетические воззрения Псевдо-Дионисия Ареопагита. Теория символизма. Эстетика архитектуры и дизайна. Византийская эстетика. Теория образа в изобразительном искусстве. Эстетика иконы. Эстетика аскетизма. Эстетические воззрения Древней Руси.

Тема 6. Эстетика средневековья.

Эстетические воззрения средневековья. Эстетика раннего средневековья. Эстетика позднего средневековья. Схоластика и теологические трактаты об эстетических феноменах. Эстетика Фомы Аквинского. Символика цвета. Романский стиль. Готический стиль. Эстетика архитектуры и дизайна.

Тема 7. Эстетика Возрождения и нового времени

Антикезирующие тенденции и поэтапность возникновения ренессансных мотивов в искусстве и культуре. Реальность и иллюзорность художественного сознания Возрождения. Новый тип самосознания. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения. Внутренняя логика художественной культуры Ренессанса и причины её кризиса. Эстетика архитектуры и дизайна. Нормативно-рационалистическая эстетика в западной эстетической культуре. Эстетические воззрения классицизма, Просвещения, академизма, реализма, техноцентризма. Эстетика архитектуры и дизайна. Иррационально-духовная эстетика в западной эстетической культуре. Эстетические воззрения барокко, романтизма, символизма. Эстетика архитектуры и дизайна

Раздел 2. ЭКСПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА

Тема 8. Эксплицитная эстетика Западной Европы

Эксплицитная эстетика западной Европы. Немецкая классическая эстетика и неклассическая эстетика Эстетические воззрения А.Баумгартена, И.Канта, Гегеля. Неклассическая эстетика и эстетические теории Ф.Ницше, З.Фрейда, О.Шпенглер. Осмысление феноменов архитектуры

Тема 9. Эксплицитная эстетика России

Эксплицитная эстетика России и её основные направления. Эстетика жизни. Эстетические воззрения В.Соловьёва. Эстетика русского символизма. Эстетические взгляды А.Ф.Лосева, П.Флоренского. Осмысление феноменов архитектуры

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Тема 10. Положительные эстетические категории

Структура понятийного и категориального аппарата в эстетике. Эстетическое – основополагающая категория в эстетике. Место и функции эстетического в жизни и культуре. Реализация эстетического. Катарсис. Вкус. Эстетическое в архитектуре. Прекрасное и красота как эстетические категории. Возвышенное как эстетическая категория. Трагическое, комическое. Ирония. О применимости основных эстетических категорий в отношении анализа архитектурной формы. Применимость категорий к феноменам архитектуры.

Тема 11. Отрицательные эстетические категории. Нейтральные эстетические категории

Положительные и отрицательные эстетические категории и их взаимодействие. Основные характеристики отрицательных категорий и границы их использования в эстетике и эстетической практике. Безобразное. Отвратительное. Ужасное.

Нейтральные эстетические категории и условия их применения.

Применимость категорий к феноменам архитектуры.

Тема 12. Эстетика и игра

Искусства и игра. Пограничные виды художественной деятельности.

Общее и различие искусства и игры. Игра как эстетический феномен. Вплетённость игрового элемента в изначальное мифическое действие и сознание. Проявление игрового начала в различных видах художественного творчества. Эстетика архитектуры и дизайна.

Тема 13. Искусство как эстетический феномен

Искусство как эстетический феномен. Виды искусства. Статус произведения искусства.

Искусство и художественное творчество. Архитектура и дизайн как произведения искусства, продукт художественного творчества, объект материального мира.

Тема 14. Форма и содержание в искусстве

Основные принципы искусства. Понятие о художественном образе. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Теория мимесиса и тезис об эстетической выразительности художественного произведения. Личность художника. Этапы создания художественного произведения. Эстетика архитектуры и дизайна с точки зрения рассмотрения их миметической составляющей.

Тема 15. Художественный символ. Канон. Стиль

Символ и его роль в художественном творчестве. Виды символов. Канон как способ совершенствования формы художественного произведения. Каноническое художественное произведение. Стиль. Стилистика. Стилистические тенденции. Стиль и эпохи.

Художественное творчество и его стилистическая составляющая

Тема 16. Эстетическое сознание и его категории

Понятие эстетического сознания и его формы. Эстетические чувства. Вкус, созерцание, восприятие, суждение, ценности, взгляды, идеал. Внеэстетические формы сознания и их взаимоотношения с эстетической составляющей. Понятие эстетической потребности.

Соотнесение эстетического сознания с эстетической деятельностью. Эстетическое сознание в творчестве художника.

Тема 17. Внутрихудожественные и общекультурные факторы художественного процесса

Проницаемость границ между символическими художественными образами и образами действительности. Роль объективного и субъективного в создании символического –

метафорического словаря искусства. Семиотика о знаковой природе художественного образа.

Тема 18. Онтология, гносеология, аксиология искусства

Онтологический статус произведения искусства. Понятие внешней и внутренней формы. Понятие художественного текста. Понимание истины и ценности в научном знании и художественном творчестве. Истинность эстетического и художественного произведения. Процессы «понимания», «интерпретации» как неотъемлемая часть бытия художественного произведения. Понимание эстетической позиции.

Художественные образы и образы действительности и их взаимодействие

Тема 19. Социология искусства. Универсалии в искусстве

Искусство и цивилизация. Культурный «контекст» эстетики. Общественные и индивидуальные ценности. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве. Социальнокультурные причины дифференциации элитарного и массового искусства.

Тема 20. Искусство и миф

Культурное бытие мифа и его воздействие на способы художественного мышления.

Исторический словарь мифов и архетип

Раздел 4. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ XX ВЕКА

Тема 21. Эстетика парадокса и значимые парадигмы XX века

Эстетическое сознание XX века. Эстетика парадокса. Глобальные метаморфозы культуры. Основная симптоматика эпохи. Значимые парадигмы. Главные тенденции художественно-эстетического сознания. Основные философские направления XX в. и эстетика. Эстетика марксизма. Феноменологическая эстетика. Эстетика экзистенциализма. Эстетика структурализма и постструктурализма. Эстетические взгляды Г.Г.Гадамера.

Тема 22. Феноменология искусства. Главные тенденции художественного и эстетического сознания

Феномен искусства в XX веке. А.Брегсон о роли мифопоэтического творчества. Искусство в эстетике А.Мальро. Культурология искусства Ж.П.Сартра и А.Камю. Эстетика потребляющего общества и прагматизм. Отрицание традиций предшествующего искусства. Видоизменение критериев художественности. Проблема художественного контакта. Дискуссия о качестве образного строя. культ аутентичности.

Тема 23. Основные направления искусства авангарда

Эстетика авангарда. Общие принципы и классификация. Общее и частное в эстетике авангарда. Основные направления авангарда и их взаимопротекание.

Экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство

Тема 24. Футуризм. Дадаизм. Сюрреализм

Понятие актуального направления и актуального вида искусства. Эстетика позднего авангарда и ее особенности. Футуризм. Дадаизм. Сюрреализм

Тема 25. Модернизм и постмодернизм

Модернизм как символ XX века. Понятие конкретного искусства. основные направления модернизма и постмодернизма. Частные направления эстетической деятельности и новые эстетические категории. Энвайронмент. Акционизм

Тема 26. Паракатегории нон-классики

Понятие нонклассики. Актуальные эстетические категории, порождаемые нонклассикой. Лабиринт. Абсурд. Повседневность. Телесность. Вещь. Симулякр. Артефакт. Эkleктика.

Заумь

Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Тема 27. Эстетические категории в архитектурном творчестве

Архитектурное творчество как искусство и прикладная художественная деятельность. Эстетические категории в архитектурном творчестве. Мимесис и значимость категорий. Понятие актуальной эстетической категории.

Тема 28. Художественный образ и архитектура. Образ архитектурного пространства

особенности формирования художественного образа в архитектуре. Эстетический образ. Художественный образ на различных материальных носителях. Понятие множественности художественного образа.

Тема 29. Пространственные формы предметного творчества современности

Пространственность как процессуальность в архитектурном творчестве. Архитектурное пространство как объект творческой деятельности архитектора. Деконструкция как эстетический прием в пространственных композициях. Множественность смыслов и образов. Актуальные виды художественного творчества в архитектуре.

Тема 30. Пространственные смыслы в архитектурных формах. Пространство жизни – концепция современности

Двойной мимесис в архитектурном пространстве. Понятие видимости в архитектурном пространстве. Выразительность архитектурного пространства.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Вопросы к 1 рейтинг-контролю

1. Что является предметом эстетики как учебной дисциплины и науки.
2. В чем состоит специфика эстетического подхода.
3. Какие новые явления появляются в поле внимания современной эстетики.
4. Как современная эстетика взаимосвязана с философией.
5. Что такое художественное сознание.
6. Что такое художественный процесс.
7. Как взаимосвязаны эстетика и архитектура.
8. Каковы эстетические потребности человека.
9. Каковы потребности человека в искусстве.
10. Что понимается под понятием «имплицитная эстетика».
11. Каковы исторические рамки имплицитной эстетики.
12. Что такое эксплицитная эстетика.
13. Каковы исторические рамки эксплицитной эстетики.
14. Когда фиксируются первые явления, имеющие эстетический характер.
15. Когда появляется искусство.
16. В чем состоит сущность понятия «синкретичность» по отношению к эстетике и мировоззрению первобытного общества
17. В чем заключаются особенности первобытного мировоззрения по отношению к эстетике, архитектуре, дизайну, прикладному творчеству.
18. Какова эстетическая компонента первобытных религий.
19. Назовите основные мировоззренческие позиции которые определили специфику философии и эстетики Индии
20. Перечислите основные периоды, выделяемые в истории индийской философии и эстетике.
21. Основные положения ведического периода.
22. Основные положения эстетики Упанишад.
23. Индуизм и эстетические воззрения. Особенности
24. Буддизм и эстетические воззрения. Особенности.
25. Религиозно-философские практики Индии и их связь с эстетикой.
26. Специфика искусства Индии.
27. Специфика архитектуры Индии.
28. Специфика дизайна Индии.
29. Назовите основные мировоззренческие позиции которые определили специфику философии и эстетики Китая.

30. Перечислите основные периоды, выделяемые в истории китайской философии и эстетике.
31. Основные положения раннего периода.
32. Основные положения эстетики Средневекового Китая
33. Даосизм и эстетические воззрения. Особенности
34. Конфуцианство и эстетические воззрения. Особенности.
35. Религиозно-философские практики Китая и их связь с эстетикой.
36. Специфика искусства Китая.
37. Специфика архитектуры Китая.
38. Специфика дизайна Китая.
39. Назовите основные мировоззренческие позиции которые определили специфику философии и эстетики Японии
40. Перечислите основные периоды, выделяемые в истории японской философии и эстетике.
41. Основные положения раннего и средневекового периода в истории Японии.
42. Основные положения эстетики периода позднего средневековья и нового времени.
43. Эстетические аспекты религии Японии. Особенности мировоззрения и эстетика.
44. Синтоизм и эстетические воззрения. Особенности
45. Дзен-буддизм и эстетические воззрения. Особенности.
46. Специфика понимания красоты и роли искусства в Японии.
47. Религиозная практика и эстетика.
48. Специфика искусства Японии.
49. Специфика архитектуры Японии.
50. Специфика дизайна и прикладного творчества Японии.
51. Особенности мировоззрения и эстетика античной Греции.
52. Индивидуальное и общественное в классической античности.
53. Калокагатия.
54. Эстетика пифагорейцев.
55. Эстетические воззрения Платона.
56. Эстетические воззрения Аристотеля.
57. Теория катарсиса.
58. Художественная теория эллинизма.
59. Эстетические воззрения Плотина.
60. Эстетические воззрения скептиков
61. Эстетические воззрения стоиков
62. Эстетические воззрения ранних христиан
63. Эстетика раннего христианства и её основные понятия и категории.
64. Эстетические воззрения патристики.
65. Эстетическая система Аврелия Августина и её основные положения.
66. Эстетические воззрения Псевдо-Дионисия Ареопагита.
67. Теория символизма.
68. Византийская эстетика. Основные периоды и положения
69. Теория образа в изобразительном искусстве.
70. Эстетика иконы.
71. Эстетика аскетизма.
72. Антикизирующая эстетика.
73. Эстетические воззрения Древней Руси. Языческий период.
74. Эстетические воззрения Древней Руси христианского периода. Периодизация и основные положения.
75. Эстетика европейского средневековья.
76. Эстетика русского средневековья.
77. Эстетика Возрождения. Основные периоды и положения.

78. Антикезирующие тенденции и поэтапность возникновения ренессансных мотивов в искусстве и культуре.
79. Реальность и иллюзорность художественного сознания Возрождения.
80. Новый тип самосознания в эпоху Возрождения.
81. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.
82. Внутренняя логика художественной культуры Ренессанса и причины её кризиса.
83. Эстетика архитектуры и дизайна эпохи Возрождения.
84. Нормативно-рационалистическая эстетика в западной эстетической культуре.
85. Эстетика нового времени. Периоды и основные положения.
86. Эстетические воззрения классицизма.
87. Эстетические воззрения Просвещения.
88. Эстетические воззрения академизма.
89. Эстетические воззрения реализма.
90. Эстетические воззрения техноцентризма.
91. Иррационально-духовная эстетика в западной эстетической культуре.
92. Эстетические воззрения барокко.
93. Эстетические воззрения романтизма.
94. Эстетические воззрения символизма.
95. Эксплицитная эстетика западной Европы. Основные периоды и направления.
96. Эстетические воззрения А.Баумгартена.
97. Эстетические воззрения И.Канта.
98. Эстетические воззрения Гегеля.
99. Неклассическая эстетика. Основные периоды и направления.
100. Эстетические воззрения Ф.Ницше.
101. Эстетические воззрения З.Фрейда.
102. Эстетические воззрения О.Шпенглера.
103. Эксплицитная эстетика России и её основные направления.
104. Эстетика жизни.
105. Эстетические воззрения В.Соловьёва.
106. Эстетика русского символизма.
107. Эстетические взгляды А.Ф.Лосева.
108. Эстетические воззрения П.Флоренского.
109. Осмысление феноменов архитектуры в русской эксплицитной эстетике конца XIX-нач.XXв.

Вопросы к 2 рейтинг-контролю

1. Структура понятийного и категориального аппарата в эстетике.
2. Эстетическое как основополагающая категория в эстетике.
3. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
4. Реализация эстетического.
5. Катарсис.
6. Вкус.
7. Эстетическое в архитектуре.
8. Прекрасное и красота как эстетические категории.
9. Возвышенное как эстетическая категория.
10. Трагическое.
11. Комическое.
12. Ирония.
13. О применимости основных эстетических категорий в отношении анализа архитектурной формы.
14. Применимость категорий к феноменам архитектуры.
15. Положительные и отрицательные эстетические категории и их взаимодействие.

16. Основные характеристики отрицательных категорий и границы их использования в эстетике и эстетической практике.
17. Безобразное.
18. Отвратительное.
19. Ужасное.
20. Нейтральные эстетические категории и условия их применения.
21. Применимость нейтральных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
22. Применимость положительных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
23. Применимость отрицательных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
24. Эксплицитная эстетика западной Европы. Основные периоды и направления.
25. Эстетические воззрения А.Баумгартена.
26. Эстетические воззрения И.Канта.
27. Эстетические воззрения Гегеля.
28. Неклассическая эстетика. Основные периоды и направления.
29. Эстетические воззрения Ф.Ницше.
30. Эстетические воззрения З.Фрейда.
31. Эстетические воззрения О.Шпенглера.
32. Эксплицитная эстетика России и её основные направления.
33. Эстетика жизни.
34. Эстетические воззрения В.Соловьёва.
35. Эстетика русского символизма.
36. Эстетические взгляды А.Ф.Лосева.
37. Эстетические воззрения П.Флоренского.
38. Осмысление феноменов архитектуры в русской эксплицитной эстетике конца XIX-нач. XXв.
39. Структура понятийного и категориального аппарата в эстетике.
40. Эстетическое как основополагающая категория в эстетике.
41. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
42. Реализация эстетического.
43. Катарсис.
44. Вкус.
45. Эстетическое в архитектуре.
46. Прекрасное и красота как эстетические категории.
47. Возвышенное как эстетическая категория.
48. Трагическое.
49. Комическое.
50. Ирония.
51. О применимости основных эстетических категорий в отношении анализа архитектурной формы.
52. Применимость категорий к феноменам архитектуры.
53. Положительные и отрицательные эстетические категории и их взаимодействие.
54. Основные характеристики отрицательных категорий и границы их использования в эстетике и эстетической практике.
55. Безобразное.
56. Отвратительное.
57. Ужасное.
58. Нейтральные эстетические категории и условия их применения.
59. Применимость нейтральных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
60. Применимость положительных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
61. Применимость отрицательных эстетических категорий к феноменам архитектуры.
62. Искусства и игра.

63. Пограничные виды художественной деятельности по отношению к игре и игровым аспектам культуры.
64. Общее и различие искусства и игры.
65. Игра как эстетический феномен.
66. Игровой элемент и мифическое действо.
67. Игровой элемент и сознание.
68. Проявление игрового начала в различных видах художественного творчества.
69. Искусство как эстетический феномен.
70. Виды искусства.
71. Статус произведения искусства.
72. Искусство и художественное творчество.
73. Архитектура и дизайн как произведение искусства.
74. Архитектура и дизайн как продукт художественного творчества.
75. Архитектура и дизайн как объект материального мира.
76. Основные принципы искусства.
77. Понятие о художественном образе.
78. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
79. Теория мимесиса.
80. Понятие об эстетической выразительности художественного произведения.
81. Личность художника.
82. Этапы создания художественного произведения.
83. Эстетика архитектуры и дизайна с точки зрения миметической составляющей.
84. Символ и его роль в художественном творчестве.
85. Виды символов.
86. Канон как способ совершенствования формы художественного произведения.
87. Каноническое художественное произведение.
88. Стиль.
89. Стилистика.
90. Стилистические тенденции.
91. Стиль и эпохи.
92. Художественное творчество и его стилистическая составляющая.
93. Эстетическое сознание.
94. Категории эстетического сознания.
95. Эстетического сознания и его формы.
96. Эстетические чувства.
97. Эстетический вкус.
98. Эстетическое созерцание.
99. Эстетическое восприятие.
100. Эстетическое суждение.
101. Эстетические ценности.
102. Эстетические взгляды
103. Эстетический идеал.
104. Вспеэстетические формы сознания и их взаимоотношения с эстетической составляющей.
105. Понятие эстетической потребности.
106. Понятие эстетической деятельности.
107. Соотнесение эстетического сознания с эстетической деятельностью.
108. Эстетическое сознание в творчестве художника.
109. Внутрихудожественные и общекультурные факторы художественного процесса.
110. Гносеология искусства.
111. Онтология искусства.
112. Границы между символикой художественных образов и образами действительности.

113. Символико – метафорического словарь искусства.
114. Роль объективного в создании символико – метафорического словаря искусства
115. Роль субъективного в создании символико – метафорического словаря искусства.
116. Семиотика о знаковой природе художественного образа.
117. Онтологический статус произведения искусства.
118. Понятие внешней и внутренней формы.
119. Понятие «художественный текст».

Художественные образы и образы действительности и их взаимодействие

Вопросы к 3 рейтинг-контролю

120. Понятие «аксиология искусства».
121. Социология искусства.
122. Миф в искусстве.
123. Универсалии в искусстве.
124. Понимание истины и ценности в научном знании и художественном творчестве.
125. Истинность эстетического и художественного произведения.
126. Процессы «понимания», «интерпретации» как часть бытия художественного произведения.
127. Понимание эстетической позиции.
128. Искусство и цивилизация.
129. Культурный «контекст» эстетики.
130. Общественные и индивидуальные ценности.
131. Социальные функции искусства.
132. Элитарное и массовое в искусстве.
133. Социально-культурные причины дифференциации элитарного и массового искусства.
134. Культурное бытие мифа
135. Воздействие мифа на способы художественного мышления.
136. Исторический словарь мифов и архетип.
137. Содержательная и формальная сторона архетипа.
138. Содержательная и формальная сторона архетипа.
139. Универсалии художественного сознания.
140. Стиль и жанр как универсалии.
141. Эстетика XX века как эстетика парадокса.
142. Значимые парадигмы XX столетия.
143. Эстетическое сознание XXвека.
144. Глобальные метаморфозы культуры.
145. Основная симптоматика эпохи.
146. Главные тенденции художественно-эстетического сознания XXвека.
147. Основные философские направления XXв. и эстетика.
148. Эстетика марксизма.
149. Феноменологическая эстетика.
150. Эстетика экзистенциализма.
151. Эстетика структурализма и постструктурализма.
152. Эстетические взгляды Г.Г.Гадамера.
153. Феноменология искусства.
154. Главные тенденции художественно-эстетического сознания.
155. Феномен искусства в XXвекс.
156. А.Брегсон о роли мифопоэтического творчества.
157. Культурология искусства Ж.П.Сартра и А.Камю.
158. Эстетика потребляющего общества и прагматизм.
159. Отрицание традиций предшествующего искусства как тенденция XXвека.
160. Видоизменение критериев художественности.

161. Проблема художественного контакта.
162. Дискуссия о качестве образного строя.
163. Культ аутентичности.
164. Основные направления искусства авангард.
165. Экспрессионизм.
166. Кубизм.
167. Эстетика авангарда. Общие принципы и классификация.
168. Общее и частное в эстетике авангарда.
169. Основные направления авангарда и их взаимопроникновения.
170. Экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство.
171. Футуризм.
172. Дадаизм.
173. Сюрреализм.
174. Модернизм.
175. Постмодернизм
176. Понятие актуального направления и актуального вида искусства.
177. Эстетика позднего авангарда и ее особенности.
178. Понятие конкретного искусства.
179. Основные направления модернизма и постмодернизма.
180. Частные направления эстетической деятельности и новые эстетические категории.
181. Энвайронмент.
182. Акционизм
183. Понятие нонклассики.
184. Понятие паракатегорий.
185. Паракатегории нонклассики
186. Понятие актуальной эстетической категории.
187. Актуальные эстетические категории, порождаемые попклассикой.
188. Лабиринт.
189. Абсурд.
190. Повседневность.
191. Телесность.
192. Вещь.
193. Симулякр.
194. Артефакт.
195. Эkleктика.
196. Заумь.
197. Гипертекст.
198. Деконструкция.
199. Энвайронмент.
200. Акционизм.
201. Игра как глобальная тенденция культуры XXвека.
202. Игра как глобальная тенденция эстетического сознания. Итоги радикального эстетического эксперимента XXвека.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - экзамен

Контрольные вопросы к экзамену

1. Основные положения эстетики. Предмет эстетики.
2. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства.
3. Тенденции к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией
4. Проблема типологии художественного процесса.

5. История художественных ментальностей и синтетическая история искусства. Идея самоценности искусства.
6. Эволюция исторических потребностей человека в искусстве. Эстетика и архитектура
7. Эстетика первобытного общества
8. Эстетические воззрения Индии
9. Эстетические воззрения Китая
10. Эстетические воззрения Японии
11. Эстетика античной Греции
12. Эстетические воззрения Платона.
13. Эстетические воззрения Аристотеля.
14. Эстетика Древнего Рима
15. Эстетика патристики
16. Византийская эстетика.
17. Эстетические воззрения Древней Руси.
18. Эстетика средневековья
19. Эстетика Возрождения
20. Нормативно-рационалистическая эстетика в западной эстетической культуре.
21. Иррационально-духовная эстетика в западной эстетической культуре.
22. Эксплицитная эстетика западной Европы.
23. Эстетические воззрения А.Баумгартена, И.Канта, Гегеля.
24. Неклассическая эстетика и эстетические теории Ф.Ницше, З.Фрейда, О.Шпенглер.
25. Эксплицитная эстетика России и её основные направления.
26. Эстетика жизни. Эстетические воззрения В.Соловьёва.
27. Эстетика русского символизма.
28. Эстетические взгляды А.Ф.Лосева, П.Флоренского.
29. Эстетическое. Реализация категории эстетическое.
30. Структура понятийного и категориального аппарата в эстетике. Эстетическое – основополагающая категория в эстетике. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
31. Катарсис.
32. Вкус.
33. Эстетическое в архитектуре
34. Положительные эстетические категории
35. Прекрасное и красота как эстетические категории.
36. Возвышенное как эстетическая категория.
37. Трагическое, комическое.
38. О применимости основных эстетических категорий в отношении анализа архитектурной формы. Применимость категорий к феноменам архитектуры.
39. Отрицательные эстетические категории.
40. Нейтральные эстетические категории
41. Эстетика и игра
42. Искусство как эстетический феномен
43. Виды искусства.
44. Статус произведения искусства. Искусство и художественное творчество.
45. Архитектура и дизайн как произведение искусства, продукт художественного творчества, объект материального мира.
46. Основные принципы искусства. Понятие о художественном образе. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
47. Теория мимесиса и тезис об эстетической выразительности художественного произведения.
48. Личность художника. Этапы создания художественного произведения.

49. Эстетика архитектуры и дизайна с точки зрения выявления их миметической составляющей.
50. Символ и его роль в художественном творчестве. Виды символов.
51. Канон как способ совершенствования формы художественного произведения. Каноническое художественное произведение.
52. Стиль. Стилистика. Стилистические тенденции. Стиль и эпохи. Художественное творчество и его стилистическая составляющая.
53. Эстетическое сознание и его категории Эстетические чувства. Вкус, созерцание, восприятие, суждение, ценности, взгляды, идеал.
54. Внеэстетические формы сознания и их взаимоотношения с эстетической составляющей. Понятие эстетической потребности.
55. Соотнесение эстетического сознания с эстетической деятельностью. Эстетическое сознание в творчестве художника.
56. Внутрихудожественные и общекультурные факторы художественного
57. Проницаемость границ между символикой художественных образов и образами действительности. Роль объективного и субъективного в создании символического – метафорического словаря искусства.
58. Онтологический статус произведения искусства. Понятие внешней и внутренней формы. Понятие художественного текста. Художественные образы и образы действительности и их взаимодействие.
59. Понимание истины и ценности в научном знании и художественном творчестве. Истинность эстетического и художественного произведения. Процессы «понимания», «интерпретации» как неотъемлемая часть бытия художественного произведения. Понимание эстетической позиции.
60. Искусство и цивилизация. Культурный «контекст» эстетики.
61. Общественные и индивидуальные ценности. Социальные функции искусства.
62. Элитарное и массовое в искусстве. Социальнокультурные причины дифференциации элитарного и массового искусства.
63. Универсалии в искусстве. Миф
64. Исторический словарь мифов и архетип. Содержательная и формальная сторона архетипа
65. Универсалии художественного сознания. Стиль и жанр как универсалии.
66. Эстетическое сознание XX века. Значимые парадигмы XX столетия Главные тенденции художественно-эстетического сознания
67. Основные философские направления XXв. и эстетика.
68. Эстетика марксизма.
69. Феноменологическая эстетика. Эстетика экзистенциализма. Культурология искусства Ж.П.Сартра и А.Камю.
70. Эстетика структурализма и постструктурализма. Эстетические взгляды Г.Г.Гадамера.
71. Эстетика потребляющего общества и прагматизм.
72. Феномен искусства в XX веке. Главные тенденции художественно-эстетического сознания
73. Основные направления искусства авангарда. Эстетика авангарда.
74. Общее и частное в эстетике авангарда. Экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство.
75. Понятие актуального направления и актуального вида искусства.
76. Эстетика позднего авангарда и ее особенности. Футуризм. Дадаизм.
77. Сюрреализм Модернизм.
78. Частные направления эстетической деятельности и новые эстетические категории.
79. Энвайронмент.
80. Акционизм.

81. Понятие нонклассики. Актуальные эстетические категории, порождаемые нонклассикой.
82. Лабиринт.
83. Абсурд.
84. Повседневность.
85. Телесность.
86. Вещь.
87. Симулякр.
88. Артефакт.
89. Эkleктика.
90. Заумь.
91. Гипертекст.
92. Деконструкция.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студентов проводится в виде подготовки ими тематических докладов и эссе по следующим темам:

- Эстетика как философская наука
- Эстетика как феномен культуры
- История эстетики и современность
- Теоретический смысл изучения истории эстетической мысли
- Предмет эстетики
- Эстетические универсалии культуры
- Историческая динамика эстетических категорий
- Два этапа и процесса в истории эстетики
- Имплицитная эстетика. Основные исторические этапы и характеристики
- Эксплицитная эстетика. Возникновение, основные исторические этапы и направления
- Основные проблемы, поставленные античной эстетикой
- Аристотель как первый теоретик эстетики
- «Поэтика» Аристотеля
- Эстетика неоплатонизма
- Эстетические идеи патристики
- Эстетика Аврелия Августина
- Проблема ритма в античной и средневековой эстетике
- Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
- Художественное пространство в русской иконе
- Эстетический смысл канона в искусстве
- Художественный язык древнерусского искусства
- Эстетические взгляды П. Флоренского
- Эстетика западноевропейского Средневековья
- Итальянское Возрождение как новый этап в истории эстетики
- Классицизм в эстетике и искусстве
- Эстетические трактаты Г.Э. Лессинга
- Эстетика Просвещения. Главные представители и идеи
- Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика
- Природа и искусство в эстетике романтиков
- Реализм и натурализм в искусстве
- Прекрасное и возвышенное по И. Канту
- Смысл игры в эстетике И.Ф. Шиллера
- Три стадии развития искусства по Г.В.Ф. Гегелю

- «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в.
- Прекрасное и искусство в философии Вл. Соловьева
- эстетика архитектуры у П.Флоренского
- Художественный символ в западноевропейском символизме
- Эстетическое и художественное
- Субъект-объектный характер эстетического
- Место эстетического в культуре
- Вкус как эстетическая категория
- Красота и прекрасное в истории эстетики
- Прекрасное в век техногенной цивилизации
- Актуальность прекрасного по Г.Г. Гадамеру
- Безобразное как «другое» прекрасного
- Средневековое искусство в модусе возвышенного
- Игра как эстетическая парадигма
- Эстетический смысл трагического
- Многообразие комического в жизни и в искусстве
- Ирония в истории и современности
- Иронизм в постмодернизме
- Искусство как эстетический феномен
- Художественное произведение в понимании Т. Адорно
- Что есть «истина» в искусстве?
- «Познавательный» смысл искусства.
- «Знание» в искусстве
- Феномен искусства по Р. Ингардену
- Архитектура у Р.Ингардена
- Научно-технический прогресс и искусство
- Искусство и современная техника
- Искусство в век электроники
- Искусство и виртуальная реальность
- Творчество в виртуальном мире
- Эстетический смысл катарсиса
- Мимесис как сущностный принцип искусства
- Художественный образ и символ
- Форма и содержание в искусстве
- Психология искусства (по Л. Выготскому)
- Социология искусства
- Аксиология искусства
- Морфология искусства
- Семиотика искусства
- Информационная эстетика
- Стиль в искусстве
- «Переоценка ценностей» в XX в.
- Экзистенциализм и эстетика
- Структурализм и эстетика
- Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
- Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
- Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
- Художественное пространство в искусстве
- Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики

- Сюрреализм как путь к бессознательному
- Автоматизм как основа творчества в сюрреализме
- Эстетический смысл ready-made М. Дюшана для искусства XX в.
- Эстетические парадигмы модернизма
- Поп-арт
- Концептуализм
- Эстетика постмодернизма
- Авангард
- Модернизм
- Постмодернизм
- Консерватизм в искусстве XX в.
- Эстетика массовой культуры
- Эстетика средств массовой коммуникации (масс-медиа)
- Высокая мода как эстетический феномен
- Эстетические параметры спорта
- Эстетика рекламы
- Видеоклип как эстетический феномен
- Эстетика, антиэстетика
- Основные паракатегории нонклассики
- Артефакт и произведение искусства
- Абсурд и творчество
- «Заумь» на пути поиска новой выразительности
- Вещь вместо произведения искусства
- Вещь как артефакт
- Телесность, тело в современной арт-среде
- Повседневность как арт-феномен
- Симулякр и образ
- Парадокс как эстетический принцип нонклассики
- Эстетизированная среда обитания
- Энвайронмент
- Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
- Деконструкция как творческий принцип
- Интернет и перспективы сетевого искусства
- Гипертекст как принцип организации художественной структуры
- Виртуальная реальность и художественный образ
- Возможны ли эстетические универсалии культуры?

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки студентов проходит в форме коллективного обсуждения текущих работ с целью выявления и своевременного устранения очевидных ошибок при их выполнении. Обсуждение предполагает также возможность соотнесения визуальных и вербальных способов передачи информации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС

Основная литература*		
1. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 549 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-9916-3326-0	2014	http://o-krivtsun.narod.ru/esthetics.htm
2. Эстетика: Учебник Автор: Куренкова Р.А. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-. 368 с. DjVu 3.64 Мб Качество: хорошее ISBN 5-305-00088-2.	2003	https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/kurenkova_r_a_ahstetika_uchebnik/27-1-0-750
3 Норенков С. В. Архитектоническое искусство: культура проектного творчества [Текст]: монография / С. В. Норенков, Е. С. Крашенинникова; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2019. – 295 с. ISBN 978-5-528-00357-3	2019	https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/architecture/872581.pdf
Дополнительная литература		
1.Яргина З.Н. Эстетика города – М :Строиздат, 1991 – 366 с. – ISBN 5-274 – 00601 - 9	1991	https://vk.com/doc260337621_437558146?hash=21fb2ccea7a64709ec&dl=c1eff19186ccfcb8fb
2. Бычков В.В. Б95 Эстетика : учебник / В.В. Бычков. — М. : КНОРУС, 2012. — 528 с. ISBN 978-5-406-01451-6	2012	http://logic-books.info/sites/default/files/bychkov._estetika_2012.pdf

6.2. Периодические издания

6.3. Интернет-ресурсы

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Проекционная аппаратура
- 2.Затемнение
- 3.Доска для работы мелом и/или маркером
- 4.Методический фонд (демонстрационный экспозиционный материал)

Рабочую программу составил _____

(ФИО, должность, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя)

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

Протокол № 1 от 30.08.21 года

Заведующий кафедрой _____

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления _____

Протокол № 1 от 30.08.21 года

Председатель комиссии _____

(ФИО, должность, подпись)

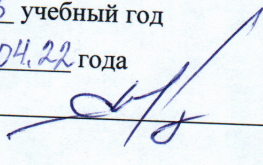

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 22 / 20 23 учебный год

Протокол заседания кафедры № 8 от 20.04.22 года

Заведующий кафедрой _____

 (Султанов)

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный год

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный год

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

